BIBLIOGRAPHIE

Untitled 1982 © Estate of Keith Haring

musée art contemporain lyon

EXPOSITION

Keith HARING

22 février - 29 juin 2008

SOMMAIRE

1. BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE POUR TOUS

- BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALE KEITH HARING p.3
- QUELQUES OUVRAGES SUR LES COLLABORATIONS ENTRE ÉCOLE ET MUSÉE p.4
- OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR L'ART CONTEMPORAIN p.5

2. BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE POUR LES ENFANTS

- A PROPOS DE KEITH HARING p.9
- A PROPOS D'ART CONTEMPORAIN p.10

1. BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE POUR TOUS

BIBLIOGRAPHIE SPECIALE KEITH HARING

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION KEITH HARING

Keith Haring
Skira, 2008
Le catalogue réunit une abondante iconographie, des textes de David Galloway, Timothy Greenfield-Sanders, Julia Gruen, Kim Hastreiter, Arturo Schwartz, Tony Shafrazi et un texte inédit de Pierre Sterckx. Egalement des interviews de Jeffrey Deitch et Peter Halley ainsi que des extraits d'interviews inédites réalisées par John Gruen, le biographe de Keith Haring, avec l'artiste et ses amis, tels que : Yoko Ono, William S. Burroughs, Léo Castelli, Henry Geldzhaler, Thimothy Leary, Roy Lichtenstein et Madonna.

LE NUMÉRO SPÉCIAL CONNAISSANCE DES ARTS

MOREL Guillaume
« Keith Haring », ***Connaissance des Arts***
Hors série n° 352, SFPA, Paris, 2008
A l'occasion de l'exposition Keith Haring au Musée d'Art Contemporain de Lyon, le magazine *Connaissance des Arts* édite un numéro spécial Keith Haring.

Le catalogue de l'exposition et le numéro spécial Keith Haring du magazine ***Connaissance des Arts***, sont disponibles à la boutique du Musée d'Art Contemporain. Possibilité de consulter les autres ouvrages à la documentation du musée, sur rendez-vous

MONOGRAPHIES

GRUEN John
Keith Haring, the authorized biography
Thames and Hudson, Londres, 1991
Une biographie sous forme d'entretien, texte en anglais

KOLOSSA Alexandra
Haring
Taschen, Allemagne, 2004
Textes en français

CATALOGUES D'EXPOSITION

GALLOWAY David
Keith Haring on Park Avenue
André Enmerich Gallery, New York, 1997 (anglais)

GUNDEL Marc
Haring Posters : Short Messages
Prestel, (allemand / anglais)

Keith Haring
Dexia banque Internationale, Luxembourg, 2007, (anglais / français)

Keith Haring, journey of the Radiant Baby
Reading Public Museum, Bunker Hill, 2006, (anglais)

Keith Haring, l'art à la plage
Galerie Enrico Navarro, Paris, 2005 (français)

Keith Haring, heaven and Hell
Museum für Neue Kunst, Karlsruhe, Germany, 2001, (anglais)

Keith Haring, 12 sculptures
Galerie Jérôme de Noirmont,
Paris, 1999, (français)

Keith Haring, made in France,
Musée Maillol, Paris, 1999, (français)

Keith Haring, CAPC
Musée d'art contemporain, vol 1 et 2
Bordeaux, 1986, (français)

The Keith Haring Show
Skira, Milan, 2005 (anglais / italien)

SITE INTERNET

www.haring.com
Le site de la fondation Keith Haring. Le site est très complet. Possibilité de suivre l'actualité des expositions sur Keith Haring. Mise en ligne d'un grand nombre d'articles de presse et d'interviews. Bibliographie complète et réactualisée sur l'artiste. Le site de référence, en anglais.

QUELQUES OUVRAGES SUR LES COLLABORATIONS ENTRE ECOLE ET MUSEE

ALLARD M., BOUCHER S.
Eduquer au musée
Cahier du Québec, Hurtubise, Québec, 1998

AMES M. M.
« Déscolariser le musée » in ***Museum***
UNESCO n° 145, 1985 : pp 25-31

BUFFET Françoise (sous la direction de)
Entre école et musée, le partenariat culturel d'éducation
Presses universitaires de Lyon, Lyon ,1998

COHEN Cora
Quand l'enfant devient visiteur, une nouvelle approche du partenariat Ecole / Musée
L'Harmattan, Paris, 2001.
A l'intention des enseignants voulant réaliser des sorties dans les musées ou réaliser des projets associant l'école et le musée. Publication de thèse.

DUFRESNE – TASSE Colette
« Musée et éducation » in ***Publics et Musées***
N°7, Presses Universitaires de Lyon, Lyon

GOTTESDIENER Hana (sous la direction de)
« Education artistique à l'école et au musée »
« Le regard au musée » in ***Publics et Musées***
N° 14 et N° 16, Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1998-99

PAQUIN M.
La visite scolaire au musée
Presses inter-universitaires, Québec, 1998

SABOURDIN Philippe
« Le commentaire à l'école : les différentes approches disciplinaires des œuvres d'art »
in ***L'art peut-il se passer de commentaire(s) ?***
MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, 2006

OUVRAGES GENERAUX SUR L'ART CONTEMPORAIN

DES OUTILS POUR ABORDER L'ART CONTEMPORAIN

BARBE-GALL Françoise
Comment parler d'art aux enfants, le premier livre d'art pour enfants…destiné aux adultes
Jeunesse Adam Biro, Paris, 2005
Ce livre est destiné aux adultes qui souhaitent accompagner les enfants lors d'une sortie au musée. A partir d'œuvres célèbres, appartenant à des époques diverses, l'ouvrage décline un certain nombre de questions facilitant la lecture des œuvres. Les questions, réparties en trois blocs, s'adressent à trois tranches d'âges distinctes : de 5 à 7 ans ; de 8 à 10 ans ; de 11 à 13 ans et au delà.

BOSSEUR Jean-Yves
Vocabulaire des arts plastiques du XX siècle
Minerve, Paris, 1998
Un répertoire alphabétique des termes clés se rapportant à la théorie et à la pratique des arts plastiques de ce siècle.

BOUILLER Luc, BREGEAT Raïssa
Bibliographie pour l'art contemporain
Editions 00h00, Paris, 2002
Bibliographie commentée. 250 ouvrages de référence, ouvrages généraux sur l'art contemporain, la philosophie, l'esthétique et des ouvrages à destination des jeunes lecteurs.

COUTURIER Elisabeth
Art contemporain mode d'emploi
Filipacchi, Levallois-Perret, 2004
Guide qui fournit les clés et les repères nécessaires au néophyte pour décrypter les créations d'aujourd'hui. Fortement conseillé !

QUELQUES PAROLES D'ARTISTES CONFIRMÉS QUI OUVRENT DES PERSPECTIVES

BUREN Daniel, SANS Jérôme
Daniel Buren : Au sujet de…, entretien avec Jérôme Sans
Flammarion, Paris, 1998
Remarque : Daniel Buren n'est pas auteur du livre. Il s'agit d'un entretien de Jérôme Sans avec Daniel Buren.

GRAHAM Dan
Rock my religion
les presses du réel, collection Ecrits d'artistes, Dijon, 1999
Recueil qui réunit des articles portant aussi bien sur Steve Reich, Patti Smith, Blondie, les hippies ou le punk.

KAPROW Allan
L'art et la vie confondus
Centre Georges Pompidou – IRCAM, Paris, 1996

KOSTELANETZ Richard
Conversations avec John Cage
Editions des Syrtes, Paris, 2000
L'auteur propose un vaste montage réalisé à partir des interviews de Cage, dont il extrait des passages regroupés en chapitres thématiques.

MORRIS Robert
From Mnemosyne to Clio, the Mirror to the Labyrinth
Seuil – Musée d'art contemporain de Lyon, Lyon, 2000

LE POINT DE VUE DE QUELQUES COMMISSAIRES ENGAGÉS DANS LE CHAMP DE L'ART

BOURRIAUD Nicolas
Esthétique relationnelle
Les presses du réel, Dijon, 2001
Les nouvelles formes de la pratique artistique s'inscrivent à l'intérieur d'une sensibilité collective, constituant une esthétique de l'interaction humaine, de la rencontre, de la proximité, de la résistance au formatage social. Le manifeste de référence.

BOURRIAUD Nicolas
Postproduction, La culture comme scénario : comment l'art reprogramme le monde contemporain.
Les presses du réel, Dijon, 2003
Comment s'orienter dans le chaos culturel et comment en déduire de nouveaux modes de production ? La suite d'Esthétique relationnelle.

BOVIER Lionel, CHERIX Christophe
Prise directe
Les presses du réel, Dijon, 2003
L'ouvrage réunit des interviews de Parrino, Morris, Armleder, Veilhan, Walsh, Mosset etc.

MOISDON Stéphanie
Stéphanie Moisdon
Les presses du réel, Dijon, 2007
Recueil de textes et d'entretiens de la critique d'art et commissaire de la 9ème biennale d'art contemporain de Lyon en 2007. (John Armleder, Guy Debord, Jean-Luc Godard, Dominique Gonzalez-Foerster, Michel Houellebecq, Pierre Huyghe…)

SZEEMANN Harald, HEINICH Nathalie
Harald Szeemann, un cas singulier, entretien
l'Echoppe, Paris, 1995
Long entretien avec le commissaire indépendant Harald Szeemann qui a conçu un grand nombre d'expositions internationales qui feront date, telles que les expositions « Quand les attitudes deviennent formes » en 1969 à Berne, et « Happening and Fluxus » en 1970 à Cologne.
Remarque : Szeemann n'est pas auteur du livre, son nom apparaît en majuscule pour des raisons de lisibilité.

TRONCY Eric
Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, (textes 1985 – 1998)
Les presses du réel, Dijon, 1998
Un florilège des monographies et entretiens consacrés aux artistes de notre époque.

TRONCY Eric
Le docteur Olive dans la cuisine avec le revolver
Monographies et entretiens 1989 – 2002,
Les presses du réel, Dijon, 2002
La suite du colonel Moutarde…

POUR UNE INITIATION

ARDENNE Paul
Art, L'âge contemporain, une histoire des arts plastiques à la fin du XXème siècle
Edition du regard, Paris, 2003
Cet ouvrage inventorie toutes les formes de création du début des années 80 à nos jours et tente d'expliquer les différents mouvements ou démarches ayant animé la scène artistique.

BECKER Howard S.
Les mondes de l'art
L'Harmattan, Paris, 1999
Le sociologue analyse la production de toute œuvre d'art comme action collective. L'artiste est au centre d'une chaîne de coopération liant tous ceux qui concourent à l'existence de l'œuvre. Becker se réfère à des créateurs du passé ou de son temps.

GERVEREAU Laurent (sous la direction de)
Peut-on apprendre à voir ?
Image / Ecole nationale supérieure des Beaux Arts, Paris, 1999
Des spécialistes de diverses disciplines interrogent le processus de circulation des images, depuis la création jusqu'à la réception.

HOOG, Emmanuel et Michel
Le marché de l'art
Que sais-je ? PUF, Paris, 1991

JOUANNAIS Jean-Yves
L'idiotie, Art, vie, politique, méthode
Beaux Arts éditions, 2003
Depuis plus d'un siècle, les arts plastiques, la littérature, la musique et le cinéma regorgent d'artistes qui ont joué à faire les idiots. Explorer l'idiotie c'est comme descendre avec délectation aux enfers de l'art en compagnie de Flaubert, Satie, Magritte, Filliou, W.C. Fields et Lars von Trier.

LEMOINE Stéphanie, TERRAL Julien
In situ, un panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours
Editions Alternatives, Paris, 2005
L'ouvrage revient sur l'apparition et le développement de l'art urbain et dresse un état des pratiques.

MARCUS Greil

Lipstick Traces, une histoire secrète du XXème siècle

Gallimard, Paris, 2000

Ce livre rassemble dans une même visée l'héritage du mouvement dada, un groupe de punk rock : les Sex Pistols, les gnostiques du début de l'ère chrétienne, les millénaristes du Moyen Age et les situationnistes.

MILLET Catherine

L'Art contemporain, Histoire et géographie

Edition revue et augmentée, Flammarion,
Paris, 2006

Jamais on ne s'est autant pressé dans les musées d'art contemporain, dans les biennales et les foires d'art. Au point de s'y perdre un peu. Aussi, pour qui s'aventure dans le monde de l'art, ce livre fournit des repères.

MILLET Catherine

L'Art contemporain en France

Flammarion, Paris, (1994) 2005

Chronologie, histoire et analyses des mouvements artistiques apparus en France depuis 1965. Idéal pour une première approche.

PARTOUCHE Marc

La lignée oubliée. Bohèmes, avant-gardes et art contemporain de 1830 à nos jours

Al Dante, Paris, 2004

Des Hydropathes à Fluxus, en passant par le Cabaret du Chat Noir et la Pataphysique, Marc Partouche renoue le fil subversif et humoristique liant la modernité du XIXème siècle aux avant-gardes du XXème siècle.

POUR APPROFONDIR

CHATEAU Dominique

La question de la question de l'art, note sur l'esthétique analytique (Danto, Goodman et quelques autres)

PU Vincennes, 1995

CHATEAU Dominique

Qu'est-ce que l'art ?

L'Harmattan, Paris, 2000

Philosophie. La définition de l'art appelle une réponse complexe à la mesure de la complexité de son objet. Dominique Chateau propose ici quatre registres (sémantique, encyclopédique, systématique et ontologique) pour rendre justice à cette complexité, expliquant aussi ce qui fonde sa résistance à la définition.

DANTO Arthur

La transfiguration du banal

Seuil, Paris, 1989

Philosophie de l'art. L'auteur démontre que la spécificité de l'œuvre ne tient pas à des propriétés matérielles ou perceptuelles mais catégorielles. Il tente de répondre à la question : « Qu'est-ce qui fait que l'art est de l'art bien qu'il ressemble à s'y méprendre à n'importe quel objet ? »

DANTO Arthur

L'art contemporain et la clôture de l'histoire

Seuil, Paris, 2000

Le philosophe confronte sa conception de l'histoire des arts visuels aux deux grands « récits » interprétatifs qui ont accompagné cette histoire depuis la Renaissance : celui, classique, instauré au XVIème siècle par Giorgio Vasari et celui, « moderniste », qu'a illustré Clement Greenberg.

DANTO Arthur

L'assujettissement philosophique de l'art

Seuil, Paris, 1993

L'auteur explore les relations complexes entre l'art et la philosophie. La réception d'une œuvre et son identification, posent une question : « Qu'est-ce qui fait d'un objet ou d'un acte une œuvre d'art ? »

FRANCASTEL Pierre

Peinture et société, naissance et destruction d'un espace plastique, de la renaissance au cubisme

Denoel, Paris, 1994 (réédition)

L'art n'est pas un objet de jouissance, de délectation esthétique pour les hommes de goût. C'est une formation sociale qui engage à la fois la pensée et l'action humaine. C'est un mode de communication et de transformation du monde, irréductible à tout autre.

GOODMAN Nelson

Langage de l'art. Une approche de la théorie des symboles

Hachette, Paris, 2005 (réédition)

Le philosophe propose une élucidation de ce que nous appelons « objet d'art » considéré comme une forme particulière du symbole, analogue à l'écriture. Il cherche à comprendre comment la musique et la peinture peuvent être considérées comme des langages ayant leur logique propre. Son enquête le conduit à s'interroger sur la notion d'authenticité, sur l'esquisse ou encore l'émotion esthétique.

GOODMAN Nelson

Manière de faire des mondes

Gallimard, Paris, 2006 (réédition)

LATOUR Bruno

Nous n'avons jamais été moderne, essai d'anthropologie symétrique

La Découverte, Paris, 2006 (réédition)

Cet ouvrage, en modifiant de fond en comble la répartition traditionnelle entre la nature au singulier et les cultures au pluriel, a profondément renouvelé le débat en anthropologie.

MASSERA Jean-Charles

Amour, Gloire et CAC 40, esthétique, sexe, entreprise, croissance, mondialisation et medias

POL, Paris, 1999

Volonté de sortir les propositions artistiques contemporaines de leur histoire spécifique (histoire de l'art ou cinéma) et de les articuler sur les questions que posent certaines mutations récentes de nos sociétés.

MOULIN Raymonde

Le marché de l'art, mondialisation et nouvelles technologies,

Edition revue et augmentée, Flammarion, Paris, 2003

Quels effets la mondialisation des échanges et des réseaux a-t-elle sur le marché de l'art ? Quels effets exercent les nouveaux supports impliquant la démultiplication et la dématérialisation des œuvres

ROCHLITZ Rainer

Subversion et subvention, art contemporain et argument esthétique

Gallimard, Paris, 1994

ROGER Alain

Nus et paysages, essai sur la fonction de l'art

Aubier, Paris, 2001(réédition)

L'hypothèse développée d'une « artialisation » de l'expérience et le choix des domaines où elle se démontre expliquent que l'ouvrage emprunte des chemins qui ne sont pas toujours ceux de l'esthétique traditionnelle. Et c'est aussi pourquoi les thèmes habituels de la philosophie et de l'histoire de l'art laissent souvent place à des objets mineurs ou réputés indignes, masques et maquillages, toilette et tatouage, body art, porno hard…

SHUSTERMAN Richard

L'art à l'état vif

Minuit, Paris, 1992

Le philosophe démonte la dichotomie entre art populaire et art savant. Il travaille pour la légitimation de ladite sous-culture et du rap en particulier. Il met en rapport un poème de T. S. Eliot et un rap du groupe Stetsasonic, unissant ainsi l'avant-garde et la culture populaire.

THOMAS Mona

Un art du secret, collectionneurs d'art contemporain en France

Jaqueline Chambon, Nîmes, 1997

2. BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE POUR LES ENFANTS

A PROPOS DE KEITH HARING

COLLECTIF
Keith Haring, Dada
N°134, Mango, 2008
A l'occasion de l'exposition Keith Haring au Musée d'Art Contemporain de Lyon, la revue édite un numéro spécial Keith Haring. Dada est une revue d'art destinée aux enfants. Chaque mois, elle propose d'explorer les oeuvres d'artistes d'hier et d'aujourd'hui au travers de grands événements artistiques organisés tout au long de l'année.

COLLECTIF
Keith Haring, et l'art descend dans la rue !
Palette, 2005
Cet ouvrage retrace la vie et l'œuvre de Keith Haring, de manière claire et ludique. La collection l'Art et la manière, est une des toutes premières collections de monographies destinées à la jeunesse. Dès l'âge de 8 ans.

SITE INTERNET
www.haringkids.com
Ce site s'adresse spécialement aux enfants et propose des ateliers pour expérimenter et créer. Le site de référence sur Keith Haring.

A PROPOS D'ART CONTEMPORAIN

BOLTON Linda
Le Pop Art
Editions Gamma, école active,
Bonneuil-les-Eaux, 2000
Cet ouvrage dévoile le monde du pop art à travers quelques œuvres « phares ».

BOURUET-AUBECOT Véronique,
L'art contemporain
CNDP, Paris, 2005
Sculpter, installer, échanger, habiter, écouter, filmer… Ce livre met en avant la diversité des démarches des artistes d'aujourd'hui.

COLLECTIF
Le musée de l'art pour les enfants, volume I et II
Phaidon, Paris, 2006
Deux livres pour aider les enfants à mieux comprendre le rôle des couleurs, des formes et des motifs et examiner les diverses idées, significations et fonctions de l'art à travers la peinture, la sculpture, la photographie et la gravure.

CURTIL Sophie, **CVACH Milos**
L'Art par 4 chemins
Milan, Toulouse, 2003
A partir d'œuvres diverses (tableaux, sculptures, monuments, installations, photographies), le livre incite l'enfant à observer et confronter les œuvres anciennes et contemporaines pour qu'il voie ce qui les sépare ou ce qui les relie.

DOMINO Christophe
Le pot doré de Jean Pierre Raynaud
Scala, coll. Œuvre choisie, Paris, 2005
Un pot de fleur ! Comment y trouver des qualités de sculpture ? A suivre ce pot, on découvrira quelques unes des questions essentielles de l'art contemporain. La collection Œuvre choisie est conseillée pour le primaire et le collège. Cette collection, coéditée avec le SCEREN / CNDP, accompagne les nouveaux programmes des arts visuels à l'école.

DICKINS Rosie
Le grand livre de l'art moderne
Usborne, Londres, 2006
Ce livre explique le développement de l'art moderne d'une manière simple et concise, des balbutiements de l'avant-garde au XIXème jusqu'aux dernières controverses autour de l'art contemporain.

FONTANEL Béatrice
Art bizarre !
Palette, Paris, 2007
Ce livre fait une large place aux œuvres contemporaines.

GOVIGNON Brigitte (sous la direction de)
La petite encyclopédie de l'Art
Coédition Réunion des Musées Nationaux
et éditions du regard, Paris, 2002
Destinée à un large public, cette encyclopédie est à la fois un guide d'initiation à l'art et un outil facile d'utilisation.

LAMBILLY Elisabeth
Mes objets
Palette, coll. L'Art pas à pas, Paris, 2005
Un album cartonné à destination des plus petits pour découvrir l'art contemporain. A partir de 4 ans.

LE GALL Loïc
Quelle taille ont les chefs-d'œuvre ? L'Echelle de l'art
Palette, Paris, 2007
Partant du constat que dans les livres d'art les reproductions d'œuvres sont toutes calibrées sur le même format, ce livre reproduit les œuvres en respectant leurs proportions les unes par rapport aux autres. Ce livre permet à l'enfant de comparer les dimensions des œuvres entre elles et d'en mesurer l'importance.

BRENIFIER Oscar, COURGEON Rémi
Le beau et l'art c'est quoi ?
Nathan, Paris, 2006
Dans la collection PhiloZenfants. Le livre invite l'enfant à s'interroger à partir de six grandes questions pour jongler avec les idées et regarder derrière les apparences. Un artiste est-il libre de créer ?
A quoi sert l'art ? Sommes-nous tous des artistes ? Avons-nous tous la même idée de la beauté ? …
A partir de 7 ans.